

“中国文物与学科”丛书
“ZHONGGUO WENWU YU XUEKE” CONGSHU

WENWU
YU
MEISHU

演绎中国文物背后的故事
复原中国先民生活中的智慧

杨泓 李力◎著

文物与美术

“中国文物与学科”丛书

文物无声地讲述着过去。
学科知识被用来建设现在和未来。
可你是否觉得，
我们的祖先具有的知识
已丰富得让你惊讶呢？
你又是是否想像过，
我们的祖先如何利用他们的知识创造、
改善和丰富生活呢？
一切都凝聚在文物之中。
切也都包含在
「中国文物与学科」丛书里。

东方出版社

"ZHONGGUO WENWU YU XUEKE" CONGSHU

WENWU
YU
MEISHU

「中国文物与学科」丛书

杨泓 李力 著

文物与美术

東方出版社

责任编辑:戴联斌

装帧设计:曹 春

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

文物与美术/杨泓,李力著.

-北京:东方出版社,1999.7

(“中国文物与学科”丛书/朱启新主编)

ISBN 7-5060-0954-4

I. 文…

II. ①杨…②李…

III. 艺术史-研究-中国

IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 19968 号

“中国文物与学科”丛书

文 物 与 美 术

WENWU YU MEISHU

杨泓 李力 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7.25 插页:6

字数:154 千 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-5060-0954-4/G·170 定价:17.00 元

“中国文物与学科”丛书总序

通常都说文物是历史和传统文化的载体，这是因为古代的文物，以它的形象、性能、用途、制作，甚至名称、归属等等，从不同侧面记录了中华民族的历史，并且体现了古代人在生活实践中所发挥的聪明才智。我们走进博物馆，看到陈列着的种类繁多、琳琅满目的文物，也能直接感受到文物本身的魅力。尽管这些感触，较多的是感性的认识，还没有深入到器物的内涵去进行思考，但是，摆在我们面前的展品，证实了中华民族的文化确是源远流长，足以激起我们的民族自豪感。

随着我国文物考古工作的迅速发展，全国各地不断有重大文物考古新发现。过去，在历史、科技、艺术等方面存在某些尚不清楚的问题，如事物的考证、溯源以及器物的产地、质地等问题，由于缺乏实物资料，一直得不到解决。现在，有了新的更多的出土文物，通过分析和比较，化验和测定，得到了不同程度地令人信服的解答。这样，那些距今已有几千年乃至几万年的古代文物，完全有理由使我们相信，它们曾是当时人们物质生活中不可或缺的

DA125/1-2

器物，甚至反映了当时人们的精神世界。我们将一些同类器物综合起来，还能发现它们在不同时期之所以产生演变，正是为了适应某些制度和需要的变化，这中间，既有政治经济的原因，也有文化习俗的因素，同中国社会的进步和文化的发展是紧密地联系在一起，这就是对文物内涵的发掘。当然，这仅仅是从历史的角度去探讨。同样，也可以从科技的角度去研究。举一个物理学的例子。在人类历史发展进程中，提高生产力，是自古至今人们追求不懈的目标。而提高生产力，很重要的一点，便是在劳动操作时能够做到省时省力。我们的先人在劳动实践中确也摸索并总结出一些省时省力的操作经验。他们决不会懂得近代物理学的原理，却能制造出符合科学原理的简单机械。较典型的便是井上的汲水工具，一种是桔槔，另一种是辘轳。桔槔在汉代画像石和画像砖上刻画得很清楚，辘轳在汉墓中出土的陶井模型上常有安装。根据物理学分析，前者利用了杠杆原理，后者利用了轮轴原理，这是多么使人惊叹不已。然而，我们参观博物馆，看到画像石上的桔槔和陶井模型上的辘轳，不一定会从物理学角度去理解古代人的发明创造。

因此，几年前，我便开始考虑：如果按照学科来介绍古代文物，即宣扬了中国传统文化，深入开掘了文物本身的内涵。对文物价值的浅近阐述，可以使我们懂得为什么

古代文物到今天还值得大家去研究和了解，值得大家百倍千倍地爱惜和保护。我把自己的设想告诉对文物研究感兴趣的专家朋友们，立刻得到他们的热情支持。于是，我们共同编写了这套“中国文物与学科”丛书。

“中国文物与学科”丛书，分为《文物与语文》、《文物与数学》、《文物与物理》、《文物与化学》、《文物与生物》、《文物与历史》、《文物与地理》、《文物与音乐》、《文物与体育》、《文物与美术》共十种。每种书在编写过程中要突出学科特点，又不能写成某门学科的历史；要照顾到学科知识，又不能脱离文物资料。例如，《文物与数学》中介绍古代度量衡器物的同时，还要说明它们在当时生活中的实际应用；在《文物与物理》中介绍古代取火器物阳燧所运用的光学原理的同时，还从制作特点加以剖析；《文物与语文》以实物资料说明我国文字的起源、演变与文具的使用、改进有着密切的关系；《文物与历史》则通过对古代遗迹的分析，阐述我国文明的起源和社会的进步……我们希望这套丛书能够帮助读者对古代文物产生兴趣，正确认识古代文物，消除神秘感，防止盲目崇信。

编写这套丛书，正如在开垦一块新的土地，我们都缺少耕耘经验。虽然，我们尽可能把有关的重要文物编写进去，力求做到言之有物，物必典型，重点器物配上图片进行说明。但是，在书稿完成以后，大家还是感到古代文物

涉及面太广，限于我们的水平和条件，在有的章节里，肯定存在不够充实或妥贴的地方，特别是一些重大的文物考古新发现，我们可能没有注意到。为了使这块新开垦的土地能有更大的收获，我们热诚地期待着读者提出宝贵意见。

朱启新

目 录

“中国文物与学科”丛书总序	朱启新(1)
---------------------	--------

一、中国古代绘画文物	(1)
(一)史前绘画的萌发	(1)
(二)中国古代绘画遗存	(6)
1. 战国帛画	(6)
2. 汉代帛画	(8)
3. 博物馆中的隋唐绘画	(11)
4. 博物馆中的五代宋元绘画	(14)
5. 博物馆中的明清绘画	(19)
(三)中国古代墓室壁画	(25)
1. 汉代墓室壁画和雕琢出的画像	(25)
2. 北朝墓室壁画和南朝墓室拼镶砖画	(34)
3. 唐代墓室壁画	(39)
4. 宋辽墓室壁画	(45)
二、中国古代雕塑文物	(50)
(一)史前雕塑的萌发	(50)
(二)中国古代大型陵墓石刻艺术	(55)
1. 汉代陵墓石刻	(55)
2. 南北朝陵墓石刻	(58)

3. 唐代陵墓石刻	(62)
4. 宋代陵墓石刻	(65)
5. 明清陵墓石刻	(67)
(三) 中国古代随葬俑群艺术	(69)
1. 东周俑	(69)
2. 秦俑	(73)
3. 汉俑	(77)
4. 两晋南北朝俑	(81)
5. 隋唐俑	(85)
6. 宋至清代俑	(88)
三、中国古代宗教艺术文物	(93)
(一) 汉晋早期佛教艺术品	(93)
(二) 金铜佛造像	(96)
(三) 石窟寺艺术之一: 壁画和泥塑	(100)
附: 敦煌藏经洞内的白画	(104)
(四) 石窟寺艺术之二: 石雕	(106)
附一: 帝后礼佛图	(110)
附二: 寂陵——瘞窟	(112)
(五) 石雕造像和造像碑	(113)
(六) 舍利容器	(115)
四、中国古代建筑文物	(124)
(一) 中国古代建筑艺术特征	(124)
(二) 宫殿	(130)
(三) 寺庙	(133)
(四) 塔	(138)
(五) 园林	(141)

(六) 长城	(147)
(七) 中国古代建筑装饰艺术	(149)
1. 瓦当和鸱尾	(149)
2. 石雕	(155)
3. 斗拱	(158)
4. 彩画	(160)
五、中国古代实用美术文物	(164)
(一) 瓷艺美术	(164)
1. 青瓷	(164)
2. 白瓷、秘色瓷和釉下彩瓷	(168)
3. 名窑名瓷	(171)
4. 彩瓷争艳	(176)
(二) 青铜艺术	(179)
1. 礼器	(179)
2. 兵器	(187)
3. 镜	(192)
4. 灯	(197)
(三) 玉雕艺术	(201)
1. 原始玉雕	(201)
2. 礼玉	(208)
3. 佩玉	(210)
4. 玩赏玉	(214)
六、结束语	(217)

彩色图版目录

- 彩图一 新石器时代鹳鱼石斧图陶缸(河南临汝出土)
- 彩图二 唐韩滉《文苑图卷》(北京故宫博物院藏)
- 彩图三 南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)(北京故宫博物院藏)
- 彩图四 宋徽宗赵佶《听琴图》(北京故宫博物院藏)
- 彩图五 宋马远《踏歌图》(北京故宫博物院藏)
- 彩图六 辽张世卿墓壁画散乐图(河北宣化出土)
- 彩图七 汉霍去病墓前石雕跃马(陕西兴平)
- 彩图八 南朝萧景墓石神兽(江苏南京)
- 彩图九 东汉抚琴陶俑(贵州兴仁出土)
- 彩图十 唐永泰公主墓随葬胡人骑马俑(陕西乾县出土)
- 彩图十一 北齐鎏金力士造像(山西寿阳出土)
- 彩图十二 云冈石窟第七窟(局部)(山西大同)
- 彩图十三 明清紫禁城午门城楼
- 彩图十四 清紫禁城乾隆花园叠石
- 彩图十五 辽佛宫寺释迦塔(应县木塔)(山西应县)
- 彩图十六 唐青釉瓜形荷花纹壶(长沙铜官窑)
- 彩图十七 清雍正珐琅彩雉鸡牡丹碗(北京故宫博物院藏)
- 彩图十八 西周青铜牺尊(陕西长安出土)
- 彩图十九 良渚文化玉琮(浙江余杭出土)

正文插图目录

- 图 1-1 庙底沟类型彩陶盆(河南陕县出土)
- 图 1-2 鱼蛙图彩陶盆(陕西姜寨出土)
- 图 1-3 马厂期蛙纹彩陶罐(甘肃出土)
- 图 1-4 战国楚御龙人物帛画(长沙子弹库楚墓出土)(摹本)
- 图 1-5 汉帛画(长沙马王堆汉墓出土)(摹本)
- 图 1-6 宋李嵩《骷髅幻戏图》(北京故宫博物院藏)
- 图 1-7 宋文同《墨竹图》(台湾故宫博物院藏)
- 图 1-8 宋夏珪《四景山水图》之一(北京故宫博物院藏)
- 图 1-9 清姚文瀚《岁朝欢庆图》(北京故宫博物院藏)
- 图 1-10 汉画像石(山东嘉祥出土)
- 图 1-11 汉画像石(江苏徐州铜山汉墓出土)
- 图 1-12 南朝乐舞画像砖(河南邓县南朝墓出土)
- 图 1-13 竹林七贤和荣启期拼镶砖画之一(南京西善桥南朝墓出土)
- 图 1-14 竹林七贤和荣启期拼镶砖画之二(南京西善桥南朝墓出土)
- 图 1-15 唐永泰公主墓壁画侍女图(陕西乾县出土)
- 图 1-16 唐章怀太子墓壁画客使图(陕西乾县出土)
- 图 1-17 河北宣化辽墓壁画展开示意
- 图 1-18 河北宣化辽墓壁画备酒图
- 图 1-19 河北宣化辽墓壁画天象图
- 图 2-1 人头彩陶瓶(甘肃秦安出土)
- 图 2-2 东汉石辟邪(河南洛阳出土)
- 图 2-3 战国楚着衣木俑(湖北江陵楚墓出土)(摹本)
- 图 2-4 秦始皇陵陪葬坑牵马俑
- 图 2-5 秦俑头特写
- 图 2-6 秦马俑特写

- 图 2-7 汉代陶楼(河南出土)
- 图 2-8 西晋青瓷俑(长沙西晋墓出土)
- 图 2-9 十六国甲骑具装陶俑(陕西西安出土)
- 图 2-10 唐三彩俑(西安唐墓出土)
- 图 2-11 唐三彩镇墓俑(河南洛阳出土)
- 图 2-12 明釉陶俑(明蜀王世子墓出土)
- 图 3-1 东汉陶佛像摇钱树座(四川彭山东汉崖墓出土)
- 图 3-2 三国吴青釉佛像谷仓罐(浙江武义出土)
- 图 3-3 北魏正光五年造像(美国纽约大都会博物馆藏)
- 图 3-4 北魏鎏金铜造像(河北正定出土)
- 图 3-5 敦煌莫高窟北朝窟顶藻井壁画
- 图 3-6 敦煌 248 窟北魏泥彩塑
- 图 3-7 北魏泥塑头像(洛阳永宁寺塔基出土)
- 图 3-8 龙门石窟奉先寺胁侍石雕
- 图 3-9 宁夏固原须弥山唐代大佛
- 图 3-10 河南巩县石窟寺浮雕北魏帝后礼佛图
- 图 3-11 隋造像碑(山东广饶出土)
- 图 3-12 山东广饶出土隋造像碑摹本
- 图 3-13 唐代造像龕碑(山东广饶出土)
- 图 3-14 唐舍利浮雕石函(河北正定出土)
- 图 3-15 辽金盖金链玛瑙舍利罐(辽宁朝阳出土)
- 图 3-16 宋舍利银棺(山西临猗出土)
- 图 4-1 中国古代建筑木构架示意(清代)(采自《中国古代建筑史》)
- 图 4-2 中国古代建筑斗拱组合(清式)(采自《中国古代建筑史》)
- 图 4-3 中国传统四合院示意(采自《中国古代建筑史》)
- 图 4-4 佛光大殿梁架结构示意图(采自《中国古代建筑史》)
- 图 4-5 河北正定开元寺唐钟楼
- 图 4-6 河北正定宋隆兴寺摩尼殿

- 图 4-7 河北正定宋隆兴寺大悲阁
- 图 4-8 河南安阳灵泉寺隋唐浮雕塔林
- 图 4-9 福建泉州开元寺仁寿塔立面(采自《中国古代建筑史》)
- 图 4-10 承德避暑山庄烟雨楼前水面
- 图 4-11 承德避暑山庄叠石狮子林
- 图 4-12 北京慕田峪长城正关台
- 图 4-13 战国齐半瓦当(山东临淄出土)
- 图 4-14 秦云纹瓦当(两幅)(陕西出土)
- 图 4-15 唐鸱尾(陕西西安出土)
- 图 4-16 天台庵大殿金代琉璃鸱吻
- 图 4-17 西藏夏鲁寺殿内彩画
- 图 4-18 承德外八庙清建筑彩画
- 图 5-1 南朝青瓷莲花尊(湖北武昌出土)
- 图 5-2 南朝青瓷莲花尊(江苏南京出土)
- 图 5-3 隋白瓷双把双身螭首壶(陕西西安出土)
- 图 5-4 宋定窑白瓷孩儿枕(北京故宫博物院藏)
- 图 5-5 磁州窑儿童踢球瓷枕
- 图 5-6 商代铜鼎(河南安阳妇好墓出土)
- 图 5-7 商青铜鸮尊(河南安阳妇好墓出土)
- 图 5-8 猛虎食人卣
- 图 5-9 战国水陆攻战纹铜壶(北京故宫博物院藏)
- 图 5-10 唐代铜镜(河南偃师唐墓出土)
- 图 5-11 战国铜灯(河北战国中山王墓出土)
- 图 5-12 西汉铜灯(河北满城汉墓出土)
- 图 5-13 良渚文化玉琮
- 图 5-14 良渚文化“琮王”神人兽面纹特写(浙江余杭出土)
- 图 5-15 战国玉璜(河南辉县出土)
- 图 5-16 战国包金镶玉银带钩(河南辉县出土)

一、中国古代绘画文物

(一) 史前绘画的萌发

中国绘画的源头,可以追溯到史前时期的彩陶装饰画图案。史前彩陶,是中国原始美术中实用与美相结合的成功范例,其中最具代表性的作品是距今 5000~3000 年的仰韶文化时期的彩陶。它们主要是日常使用的实用器皿,包括盛放物品的盆、罐、壶和饮食用的碗、钵等。制作得十分精致,使用的泥土经过淘洗,所以胎质细腻,表面宜于作画。因这种陶器入窑焙烧后成品多呈橙红色,所以人们又常用这种橙红的胎色为底色,而花纹主要用黑彩,少数使用红彩。也有的在制坯后绘彩前先施加一层薄薄的白色或红色陶衣,然后绘彩焙烧,使彩绘花纹带的色彩对比更加鲜明。

彩陶装饰美丽的花纹,常常由几种主题纹样为基础或衍变而成。由于仰韶文化的不同文化类型的居民各有偏爱,这些主题纹样也就有所不同。最引人注目的是分布在华山附近的仰韶文化庙底沟类彩陶,大量出现在陶器上的是一种活泼的多方连续的图案。制作时先在器坯上安排好装饰花纹带的部位,然后以圆点排列定位,再用线或是弧形三角纹将圆点联结起来,组成既均衡对称,又活泼生动的连续图案,富于节奏感和韵律感(图 1-1)。关于这些图案的含意,我们目前只能猜测,有人认为是表现植物

的覆瓦状花冠,以及花蕾、叶子和茎蔓。画面以连续交错的构图,将蔷薇科植物中玫瑰花那香艳诱人的花朵,化为了美丽的装饰图案。赞同这种看法的学者进而认为,出土这些原始彩陶的史前遗址,正好在著名的五岳之一华山附

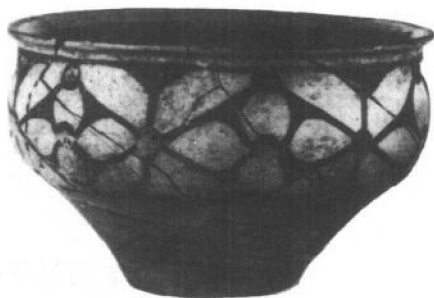

图 1-1 庙底沟类型彩陶盆

(河南陕县出土)

近,而在中国古代,“华”与“花”是通用的,据说华山得名就因为远望华山五峰,山体如花(华)。那么在它周围生活的以玫瑰花主题图案彩陶为文化特征的古代民族,或许当时被称为“花族”或“华族”,给我们带来了有关中华民族起源的重要信息。

但是,现在人们对上述庙底沟彩陶主题纹样的判断,并不只以上一种意见。还有人认为,那种图案是由写实的鸟纹演变而成,简练的飞鸟形象,几经变化,仅留下鸟头和象征的身躯,最后形成一个圆点后面联结有两条弧线的垂幔状纹。由具体到抽象,取得更为简洁明快的装饰效果。又有人认为,那种主题图案是火光、火焰的变化,那些活泼灵动的弧形三角纹,正表现火焰在风中跳动飞舞的生动形态。面对同样的史前彩陶绘图,今天的人们竟有如此不同的推测,看来各有道理,但谁都缺乏确凿的证据。但是大家也有共同之处,就是全都折服于史前彩陶散发出的浑厚而略显粗犷的原始美感,极力要透过那拙稚纯朴的图形,去探寻古人所要表达的朦胧而未知的含义,解答几千年前的艺术之谜,也许这正是原始彩陶艺术魅力至今不衰的原因。

除玫瑰花图案外,庙底沟类型的彩陶中也有以动物形象为

主题的图案。有各种形态的飞鸟和简化变形的鸟纹，以及写实的蛙纹。而比其稍早的仰韶文化半坡类型的彩陶图案，则以各种写实的鱼纹和简化变形的鱼纹图案为特色。庙底沟类型彩陶中青蛙的图像，形体蹒跚，和游鱼同饰于陶盆内壁，相映成趣（图 1-2），至于走兽，只见到在陶盆内壁绘上的小鹿。但上述两种文化类型的彩陶，还不能概括仰韶文化彩陶的全貌。因为仰韶文

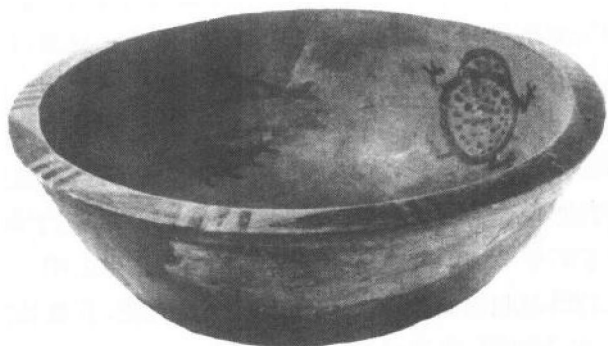

图 1-2 鱼蛙图彩陶盆（陕西姜寨出土）

化延续的时间很长，分布地域又极广阔，以陕西、河南为中心，覆盖了河北、内蒙古、山西、甘肃、青海乃至湖北的部分地区。地域的差异和时间的早晚，形成许多不同类型，但以玫瑰为母题的构图几乎在各地部可寻到，显示出某种内在的联系。

仰韶文化彩陶图案中有些纹饰与原始宗教——巫术有紧密的联系。如将陶壶制成两侧呈上翘尖角的形状，再在壶体上绘出鱼网图案，正模拟出一条首尾起翘的独木舟，浮游在水面上张网捕鱼，表达了人们力图网获更多游鱼的期望，应与原始巫术有关。更有那些人面图案，被画成圆脸、直鼻、细目，头上戴有三角形的高帽子，常在嘴的左右两边各衔一条鱼，有时额头两侧又各